

幸福手绘 5



2 小时

(日)堀井和惠 / 著
丁莲 / 译

水彩花卉轻松学

用2小时定格幸福水彩小时光



中国青年出版社

参考文献 《插花图鉴》世界文化社
米歇尔·克拉拉克著 荒川裕子译 《水彩画的技法》同朋舍出版

作者简介 堀井和惠

日本幻想水彩画协会会长。

她于1986年在神户创办了以“花卉”为主题的绘画教室。

为了让绘画初学者也能轻松地描绘出“精彩的花卉作品”，她在教学方法和绘画方法上大费苦心，以“幻想水彩画”的名义聚集了人气，并在1994年获得了特许厅的商标注册认可。

通过《家庭画报》、《妇人画报》、《夫人》、《花时间》等女性杂志的介绍，她的名气扩展到了整个日本，并在日本的主要文化中心都开办了“花卉作品幻想水彩画教室”。

ファンタジック水彩画 花を描くためのレッスンブック

Fantastic Suisaiga: Hana wo Egaku tame no Lesson Book

by Kazue Horii

© 2003 Kazue Horii

© 2003 Graphic-sha Publishing Co., Ltd.

The original Japanese edition was first designed and published in 2003 by Graphic-sha Publishing Co., Ltd.
1-14-17 Kudankita, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0073 Japan

Simplified Chinese edition © 2013 China Youth Press

This simplified Chinese edition was published in China in 2013 by:

China Youth Press

Room 2-9A02,

Dacheng International Center,

No. 78 Dongsihuan Zhong Rd.,

Beijing 100022 China

Chinese translation rights arranged with Graphic-sha Publishing Co., Ltd. through Japan UNI Agency, Inc.,
Tokyo

ISBN 978-7-5153-1557-7

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or used in any form or by any means – graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems – without written permission of the publisher.

First printing: July 2013

Printed and bound in China

法律声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由日本Graphic-sha授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

http://www.shdf.gov.cn

中国青年出版社

010-59521012

E-mail: cyplaw@cypmedia.com MSN: cyp_law@hotmail.com

版权登记号: 01-2013-2427

图书在版编目(CIP)数据

2小时水彩花卉轻松学 / (日) 堀井和惠著; 丁莲译. —北京: 中国青年出版社, 2013.5

(幸福手绘: 5)

ISBN 978-7-5153-1557-7

I. ① 2… II. ① 堀… ② 丁… III. ① 水彩画—花卉画—绘画技法—通俗读物

IV. ① J215-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第073275号

幸福手绘5——2小时水彩花卉轻松学

(日) 堀井和惠 / 著 丁莲 / 译

出版发行:  中国青年出版社
地 址: 北京市东四十二条21号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 59521188 / 59521189

传 真: (010) 59521111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑: 王 颖

责任编辑: 易小强 刘冰冰

助理编辑: 周 莹

封面设计: 六面体书籍设计 姜懿针苏

印 刷: 北京瑞禾彩色印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 7

版 次: 2013年8月北京第1版

印 次: 2013年8月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-1557-7

定 价: 32.00元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系 电话: (010) 59521188
读者来信: reader@cypmedia.com
如有其他问题请访问我们的网站: www.lion-media.com.cn

“北京北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体:
方正劲道粗黑简体 方正兰亭粗黑简体 方正卡通简体

幸福手绘 5

2 小时

(日)堀井和惠 / 著
丁莲 / 译

水彩花卉轻松学

用2小时定格幸福水彩小时光

前言

“就算是第一次画画，也可以成功画出花卉，真的是这样吗？”

因为我的花卉幻想水彩画教室的宣传语是“就算是第一次作画，也可以通过两小时的课程学会画出精彩的花卉作品。”所以看到这个宣传语而来上课的人，大多会提出上面的问题。虽然那些人最初是抱着半信半疑的态度开始学习的，但在两小时的课程结束后，因为完成了水彩色调的可爱花卉作品，他们都会在离去之前发出这样的感叹：“简直无法相信！好像做梦一样！”

无论是绘画的初学者，还是对于画功没有自信的人，都可以轻松地在短时间内完成漂亮的花卉画。这就是幻想水彩画的魅力所在。

1986年，喜欢描绘花卉的我，在朋友的拜托下开始教导别人如何描绘花卉。这也是我现在的教室的起源。因为课程是一次性的，所以我要做到让学生们在当天之内就完成“花卉作品”。因此，我对于教课方式和绘画方法都花了很多的心思，以便让学生们不用构思复杂的草图，不拘泥于细节，能够自由地按照自己的喜好去绘画。由于我的学生们能用两小时就画出可以装饰房间的精彩的花卉画，所以我的教学赢得了很好的口碑，现在在日本很多地方都有很多人对花卉幻想水彩画秉持着欣赏的态度。

“如果我也能随心所欲地画出色调美丽的精彩的花卉作品就好了。”我们的幻想水彩画，就是要帮助大家实现这样的梦想。

在本书中，我将会教授大家我27年来贯彻始终的秘诀，让大家就算是第一次，也可以轻松地快速地画出精彩的花卉作品。从我最喜欢的大朵的向日葵和百合，到较小的香豌豆花和雏菊等都会有详细的介绍。现在就让我们拿起画笔来享受将漂亮的花朵瞬间转化为图画的乐趣吧！

前言……3

本书的使用方法……6

需要准备的画材……7

基本的运笔方法……8

◎第1章◎

描绘各种各样的花卉……11

用圆头画笔来描绘……13

太阳花 13 铁线莲 16 向日葵 18 大波斯菊 20

蓝星花 22 黑种草 23

用平头画笔来描绘……24

秋牡丹 24 蓝盆花 27 罂粟花 28 康乃馨 30

郁金香 32 洋桔梗 34 宫灯百合 35 绣球花 36

油菜花 38 紫罗兰 39

外形特征明显的花卉……40

[蝴蝶形=平头画笔] 三色堇 40 石斛兰 42 文心兰 43 香豌豆花 44

[喇叭形=圆头画笔] 钻石百合 46 六出花 47

[重视线条型] 千日红 48 虎尾草 49 飞燕草 50

描绘时要营造氛围的花卉……52

樱花 52 百合 55 蝴蝶兰 58 桃花 61 卡特莱兰 62

含羞草 64 玫瑰 65 各种类型的玫瑰 68

◎第2章◎ 初学者也能轻松掌握

创作花卉作品与贺卡……69

使用透明水彩 **30分钟完成一幅大波斯菊作品……71**

来制作贺卡吧……74

春夏盛开的花卉……74: 郁金香、香豌豆花、黑种草、三色堇、
蓝盆花、秋牡丹、飞燕草

夏秋盛开的花卉……76: 绣球花、向日葵、洋桔梗、虎尾草、
大波斯菊、千日红

四季都能观赏到的花卉……78: 太阳花、蓝星花

来创作小幅作品吧……79

洋桔梗、绣球花、向日葵、玫瑰、薰衣草

使用不透明水彩 **两小时完成一幅雏菊作品……81**

幻想水彩画的12个月……86

水仙、三色堇、向日葵、洋桔梗、小菊花、一品红

一小时完成一幅香豌豆花作品·····	88
用表现透明感的方法完成的作品范例·····	91
三色堇、绣球花	
来制作贺卡吧·····	92
樱花、郁金香、洋桔梗、罂粟花、绣球花、 玫瑰、蝴蝶兰、太阳花	
来制作小幅作品吧·····	94
向日葵、风轮花、康乃馨、石斛兰、 油菜花、大波斯菊	

◎第3章◎

很快就能派上用场的配色创意集·····97

画面感——1	华美·····	99
	①表现出强烈的对比感·····	99: 黄玫瑰、紫罗兰、樱花
	②统一成柔和的色调·····	100: 玫瑰、洋桔梗
	③形成沉稳的色调·····	101
	玫瑰、蓝盆花、黑种草、含羞草	
画面感——2	明朗·····	102
	①用同色系的颜色强调出花朵的明亮·····	102
	向日葵、水仙、金盏花	
	②表现出可爱的感觉·····	103
	向日葵、罂粟花、雏菊、含羞草、皱叶木兰、桃花	
画面感——3	雅致·····	104
	百合、郁金香	
季节感	四季·····	105
	春·····	105: 桃花、油菜花、三色堇、郁金香
	夏·····	106: 蓝盆花、虎尾草、木天蓼、绣球花、铁线莲
	秋·····	107: 大波斯菊、干日红、女郎花
	冬·····	108: 蝴蝶兰、石斛兰、文心兰、南天竹

后记·····109

原版书封面设计◎长谷川纯雄

原版书封面、内文排版◎铃木康彦

原版书摄影◎今井康夫

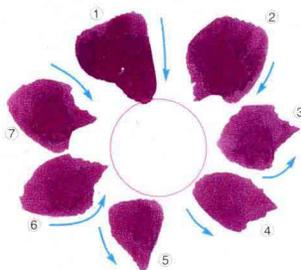
原版书插图◎石田美代子

本书的使用方法

本书主要由三章内容构成，分别是不同种类的花卉的描绘方法、创作花卉作品与贺卡以及配色创意集。

在第1章中，为了让读者能用画笔描绘出各不相同的32种花卉，我们按照花卉种类的不同，对观察时不可错过的重点、要怎样画才能表现出花的特色等内容进行了总结整理。

对于所有花卉的不同部分，我们都分门别类地进行了解说，包括正面的花朵、侧面的花朵、花蕾、有特征的花叶等。为了避免初学者在作画时不知所措，我们按照下图的样子添加了数字和箭头符号，以便让读者了解描绘花瓣时的顺序和运笔方法。



上面的数字表示描绘花瓣的顺序，箭头则是示意运笔的方向。

因为每个人都有选择如何绘画的自由，所以这些顺序和运笔方向仅供大家在犹豫的时候作为参考。

如果大家想要在想要描绘某种花卉时，不知道怎样做才能画出这种花的特色的话，就可以参考这些内容。

在第2章中，我们介绍了创作花卉作品和贺卡的方法。对于能在短时间内完成正式作品的幻想水彩画来

说，这部分的技法非常关键。为了让完全不懂的初学者也能完成作品，我们选择了容易描绘的花卉。

因为不同的作品需要用不同的颜料来完成，所以按照使用透明水彩和不透明水彩的花卉进行了分类说明。

在第3章中，我们讲述了创作作品时配色的关键。请大家多看看配色的范例，用符合自己风格的颜色来创作作品。

■关于水彩用的颜料（透明水彩、不透明水彩）

水彩画的颜料中，包含了透明水彩颜料和不透明水彩颜料（又叫树胶水彩）两种类型。不过这两者都是要用水溶化后使用。本书第1章中的花卉，用透明水彩和不透明水彩都可以描绘。

在第2章中，我们详细解说了如何运用透明水彩和不透明水彩制作花卉作品和贺卡，以及不同的花卉各自适合使用什么样的颜料。

透明水彩，顾名思义，在透明感上出类拔萃，但在叠色时却比较困难，所以如果画失败的话，要修改起来就会非常困难。

不透明水彩可以重复上色，是初学者易于掌握的画材。而且如果在使用的時候，让其饱含水分，也可以表现出透明感。所以请大家先用自己喜欢的颜料开始绘画吧。

需要准备的画材

为了用幻想水彩画方法创作出花卉作品，我们整理了一份绘画时需要的工具列表。

就算无法准备齐全所有的东西，至少也要购入必不可少的工具，并且尽可能地利用家里现有的东西。

●水彩颜料

水彩颜料包括透明水彩颜料和不透明水彩颜料。这两者都是用水溶化后使用的，但其魅力各不相同。所以大家可以选择自己喜欢的类型。在本书中，我们分别向大家展示了透明水彩和不透明水彩适用的花卉（第2章）。



●画笔和画刷

需要三支画笔和一支画刷。

圆头画笔、面相笔、平头画笔（2号或3号）和画刷（15号或16号）。

在需要涂满画面背景或需要进行大面积上色时，要使用画刷。



●水彩画用纸

使用透明水彩时，推荐大家选择WHATMAN这个牌子的画纸；使用不透明水彩时，推荐大家选择WATSON水彩画纸。至于画纸种类的话，使用冷压的较厚的画纸即可。在幻想水彩画中，通常使用B4尺寸的画纸。此外，也有可以用于邮寄的明信片尺寸的画纸。

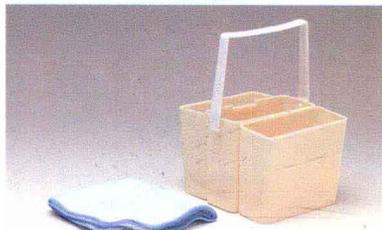


●水盂

●用来吸取画笔中水分的手巾

虽然开口大的水盂用起来比较方便，不过如果杯子或是空瓶子的深度合适，我们也可以利用这些现有的容器。

因为在画水彩画的过程中，要控制好画笔的水分，所以为了方便，最好准备一块不在乎沾染颜料的毛巾。



●调色板

为了避免挤出的颜料混到一起，最好选择分格的调色板。调色板也可以用纸盘或聚苯乙烯泡沫塑料托盘等来替代。



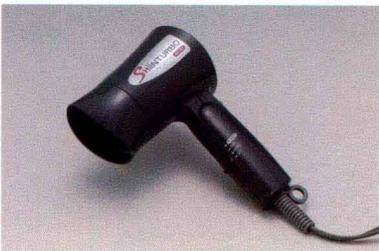
●喷雾器

在创作作品时，为了让画面有适当的湿度，需要使用喷雾器。虽然也可以用画笔来打湿画面，不过这样难以掌控水量，所以还是使用喷雾器比较好。在要打湿大面积的画面时，喷雾器可以迅速且顺利地实现效果。



●电吹风

烘干作品时要用到电吹风。这个就是家庭常用的普通电吹风。想要在短时间内完成作品的话，这是必不可少的工具。



●其他

用来充当模特的花卉和花瓶，以及围裙。

基本的运笔方法

●使用圆头画笔

可以画出
这些花卉

- 太阳花和雏菊等……细长的花瓣向外360°展开的花卉
- 大波斯菊和樱花等……花瓣前端有裂纹的花卉
- 钻石百合和杜鹃等……小喇叭形花卉
- 虎尾草等……带有穗子的、线条美丽的花卉
- 含羞草等……像果实一样的圆形花卉

各种各样的运笔方法

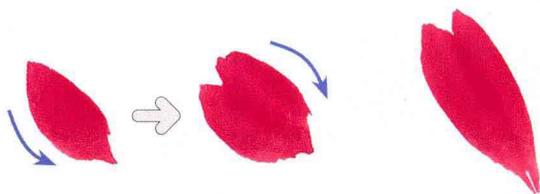
■ 细长的花瓣



灵活运用圆头画笔的笔尖。

将花瓣排列成圆形或扇形。

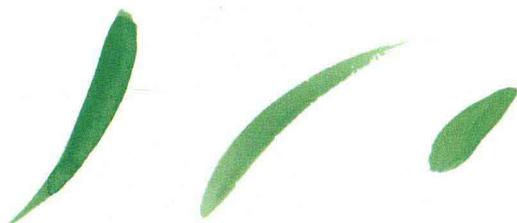
■ 前端裂开的花瓣



通过两次涂抹来描绘。

在画较长的花瓣时，要灵活运用笔尖。

■ 通过一次涂抹来描绘细长的叶子

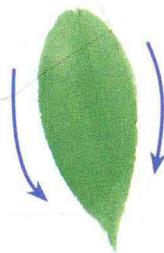


前端比较圆润

越接近顶端越细

较短

■ 通过两次涂抹来描绘花瓣和叶子



前端比较尖细，整体相对圆润。

■ 像果实一样圆形花卉



用笔尖转一圈。

■ 小喇叭形花卉



花瓣向外展开。

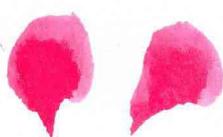
●使用平头画笔

可以画出
这些花卉

- 秋牡丹和油菜花等……圆润的花瓣向外360°展开的花卉
- 康乃馨等……花瓣有波形边的花卉
- 郁金香和玫瑰等……花瓣重叠的花卉
- 三色堇和兰花等……花瓣的形状像蝴蝶一样展开的花卉
- 百合等……大喇叭形花卉
- 铃兰等……吊钟形花卉

各种各样的运笔方法

■ 圆润的花瓣

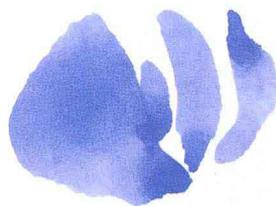


可以描绘较短的花瓣。



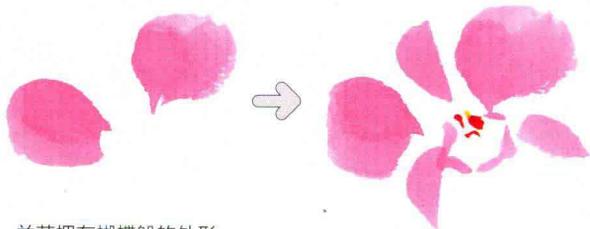
■ 搭配组合，使用不同的运笔方法

可以用于描绘花蕾和波形边等部分。



画细的线条时要
把平头画笔向侧
面立起。

■ 像描绘蝴蝶一样



兰花拥有蝴蝶般的外形。

■ 用平头画笔描绘叶子



可以用于描绘向日葵等花卉的较大的圆形叶子。

■ 动感的运笔方法

可以用于描绘大花或较大的花瓣。

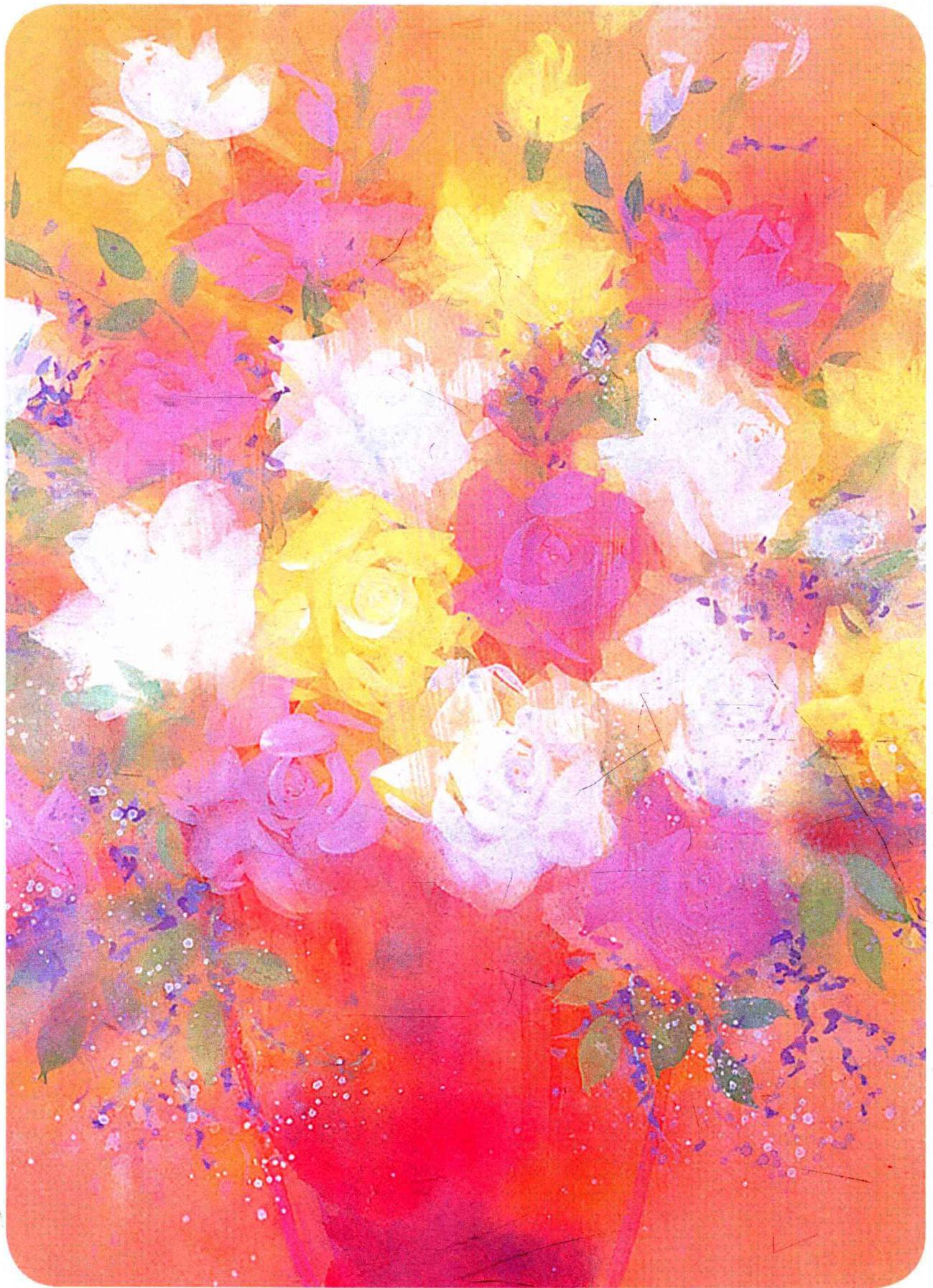


给轻盈的花瓣添加起伏感。

■ 以一笔画出一片花瓣为目标

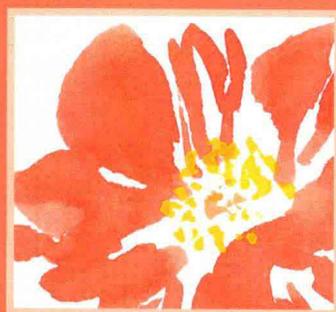


用平头画笔可以
轻松地画出花瓣
的重叠状态。



第1章

描绘各种各样的花卉



*

在本章中，

我们会讲述32种花卉的描绘方法。

我们需要使用的画笔包括圆头画笔、平头画笔和面相笔这三种类型。

**

你在描绘某种花卉的时候，使用的是最适合的画笔吗？

在本书中，我们分别针对应该用圆头画笔

或是平头画笔描绘的常见花卉进行了归纳总结。

在这之后，我们还介绍了外形特征明显的花卉，

以及拥有独特气质的花卉。

只要大家掌握了画笔的使用方法，不管面对什么样的花卉，

都可以自由自在地将其表现在画作中。

就算是绘画方面的初学者，

只要了解了花卉的特征，选择了易于表现的画笔，

不管面对什么样的花卉，都可以画出这种花卉的相应特色。

等大家描绘过若干种花卉后，

就可以不再拘泥于本书的内容，可以自信且

随心所欲地去描绘自己心目中的花卉。

按照花卉的不同，我们为大家整理了它们相应的观察重点、

绘画时的窍门以及可以让大家画起来轻松顺手的画材。

那么，就让我们从自己喜欢的花卉开始描绘吧。

*

●用圆头画笔来描绘

太阳花

太阳花在各个季节都会开放，颜色也很丰富。
它是比较容易描绘的花卉。

花朵颜色：●红 ●粉 ●白 ●橙 ●黄



太阳花的花瓣是狭长的，
它以花蕊为中心，呈360°向外展开。
花茎要画成和花瓣以及花萼相连接的样子。
当花朵侧对着我们时，花瓣是呈扇形展开的。

用哪种画笔和哪种颜料？

■花朵 
圆头画笔◎洋红+优品紫红、橙色

■花蕊 
面相笔◎洋红+紫罗兰色、橙色+洋红

■花萼、花茎 
圆头画笔◎嫩绿

重点

将注意力集中在花蕊和花萼上，就可以清楚地看出花朵的形状。在绘画时，可以使用圆头画笔来描绘花朵、花萼和花茎，使用面相笔来描绘花蕊。

花朵的描绘方法

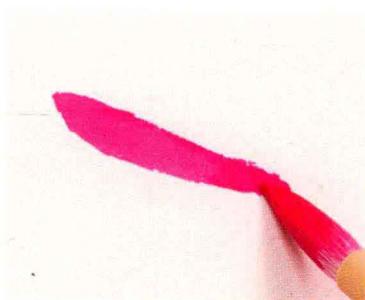
考虑到花蕊所需要的空间，要从花瓣开始描绘。

按照①~⑩的顺序，以顺时针方向描绘花瓣。

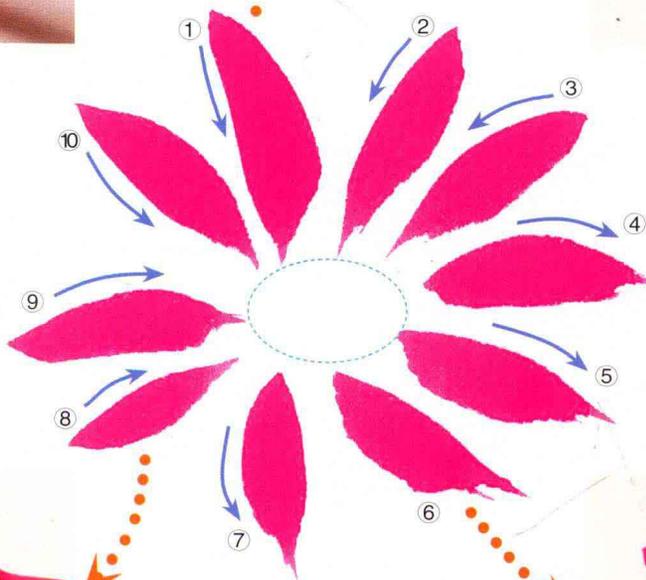
箭头(→)显示的是运笔的方向。在这幅图中，我们添加的箭头记号是朝向花蕊的。



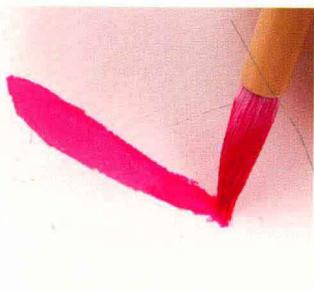
画出细细的花瓣前端。



花瓣前端位于上方时从左到右运转画笔来画。



花瓣前端在上方。朝着花蕊的中心运转画笔。



花瓣前端位于下方时，最后的部分要适当提起画笔，使用笔尖来画。

如果大家觉得其他方向画起来更顺手的话，也可以尝试那个方向，以便能轻松掌握花朵的形状。

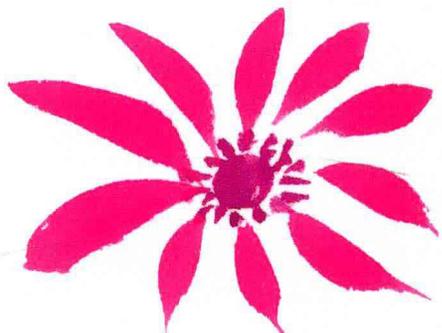
如果大家对自己没有信心，那就还是先按着这个图示描绘。这样可以让大家清楚地体会到如何运转画笔画出花瓣前端的感受。

练习几次后，就能画得比较流畅了，这样也能自然而然地画出有力度的线条了。

花蕊要画得比较圆润。

将花蕊画成实心的圆形。然后在它的周围用画笔画出一个一个小点。

如果使用比花瓣更深一些的颜色来描绘花蕊的话，画面看起来就会有收缩感。



侧面和朝下的花朵的描绘方法

将伸展开的花瓣的左右中心线集中到花茎的某个点上。



使花瓣呈扇形。

扇柄的部分就是花萼。花萼是支撑花朵，连接花朵和花茎的重要部分。在描绘花卉的时候，要仔细观察花萼的形状。



将花萼的形状画成椭圆形的盘子形状后，花卉看起来就会像是向日葵。太阳花花萼的形状是管状的。

朝下的花朵也是扇形的。

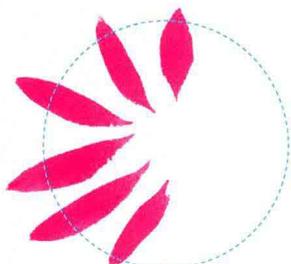


在花朵朝下的时候，要描绘花瓣的内侧。

花茎要使用不间断的曲线来描绘。

尝试让花朵左右倾斜

花朵倾斜向哪一面，就将哪一面的花瓣画长，将花蕊画成纵长的椭圆形。



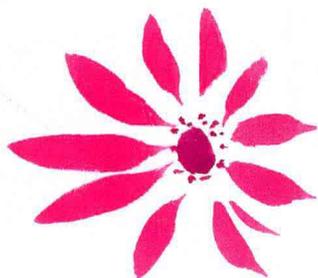
● 花朵向左侧倾斜



正面



● 花朵向右侧倾斜



将左侧的花瓣画长。



将右侧的花瓣画长。